

Mimesis y ficción en Luiz Costa Lima

Erivelto da Rocha Carvalho

En *Transculturaciones de la crítica literaria en Latinoamérica I. Nociones, tradiciones y apropiaciones*, José Sánchez Carbó, Samantha Escobar Fuentes, Diana Jaramillo Juárez y Alicia Ramírez Olivares, coordinadores.

México: Editora Nómada, 2022. 296 págs.

www.editoranomada.com

1. Crítica literaria en América Latina / 2. Estudios literarios latinoamericanos

ISBN (versión impresa): 978-607-8820-11-5

ISBN (versión digital): 978-607-8820-12-2

DOI de la obra: <https://doi.org/10.47377/transcUno>

DOI del capítulo: https://doi.org/10.47377/transcUno_14

801.95

DSA

MÍMESIS Y FICCIÓN EN LUIZ COSTA LIMA

Mimesis and fiction in Luiz Costa Lima

Erivelto da Rocha Carvalho
Universidade de Brasília

Resumen

El ensayo presenta algunas de las ideas centrales en la teorización de Luiz Costa Lima. Se destacan las nociones de mimesis y ficción como aspectos especialmente relevantes en su producción, a partir de dos capítulos específicos de los libros *Mimesis: desafio ao pensamento* (2000) y *Frestas* (2013). Como epílogo, se subraya la relación de las obras ya mencionadas al monográfico *O controle do imaginário e a afirmação do romance* (2009), enlazando los conceptos de mimesis y ficción a la idea de *control del imaginario*, que está en la base de la teoría de la ficción de Costa Lima.

Palabras clave: Luiz Costa Lima, *mimesis*, ficción, *control del imaginario*, teoría de la ficción.

Abstract

The essay presents some of the central ideas in the theory of Luiz Costa Lima. The notions of *mimesis* and fiction stand out as especially relevant aspects in its production, from the specific chapters of the books *Mimesis: desafio ao pensamento* (2000) and *Frestas* (2013). As an epilogue, the relation of the works mentioned above to the monograph is subtracted from *O controle do imaginário e a afirmação do romance* (2009), linking the

concepts of mimesis and fiction to the idea of control of the imaginary, which is the basis of the theory of the fiction of Costa Lima.

Keywords: Luiz Costa Lima, *mimesis*, fiction, control of the imaginary, fiction theory.

Introducción

Aunque postulara únicamente ofrecer un brevísimo recorrido a algunas ideas centrales de la producción intelectual de Luiz Costa Lima (São Luís, 1937-)¹ con la mera intención de divulgación científica, la extensa trayectoria conformada por la obra del teórico y crítico nacido en el estado brasileño de Maranhão exige del autor de este capítulo que defina, desde el principio, una acotación mínima que le posibilite acercarse debidamente tanto a la perspectiva intelectual siempre rigurosa y combativa del autor a ser tratado como a su extensa producción.

Luiz Costa Lima es hoy uno de los raros intelectuales brasileños cuya producción posee peso y valor incontestables por la razón ya de por sí significativa de que la misma atraviesa los más trascendentes procesos vitales y culturales vividos en Brasil en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros lustros del siglo XXI, contestando muchos de los hábitos mentales típicos de las élites brasileñas, especialmente de determinada élite académica en lo relativo a la enseñanza e investigación en el área de las humanidades, con sendos trabajos publicados en el campo de la teoría y de la crítica literaria, en la mayoría de los casos tratando de la confluencia entre Literatura e Historia.

¹ Algunos datos biográficos, recogidos en varios libros del autor: nacido en São Luis, se forma en Derecho por la Universidad de Recife, donde también empieza su carrera universitaria, interrumpida por el Acto Institucional n.1 (AI-1), decretado al inicio de la Dictadura Civil-Militar brasileña (1964-1985). Había trabajado en la ocasión con Paulo Freire en las famosas campañas de alfabetización del educador pernambucano. En 1972, defiende su tesis doctoral bajo la dirección de Antônio Cândido, y actúa durante muchos años como profesor del departamento de Historia de la PUC-RJ y del Instituto de Letras de la UERJ. En los años 80, por un breve período, ejerce como profesor contratado en la Universidad de Minneapolis, donde empezará la escritura de los dos últimos libros de la llamada "trilogía del control", cuya primera parte ya había sido publicada. Con el proceso de redemocratización de Brasil, se integra nuevamente a la vida académica del país donde seguirá actuando como profesor-investigador hasta el inicio de los años 2000. Ha tenido sendos pasajes como profesor visitante o investigador en universidades extranjeras y ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Como publicista, ha mantenido una regular e incesante actividad, con varias obras publicadas recientemente.

Enfrentarse a la producción de Luiz Costa Lima supone el riesgo de caer en la trampa de pretenderla explicar en su totalidad, a partir de una descripción detallada de sus obras y de los varios matices entre ellas. Desde luego, esto sería misión para un libro aparte y no es el objetivo de quien aquí escribe. El resultado de la asertiva anterior lleva al también duro dilema de seleccionar aquello que podría ser visto como una primera (o primaria) entrada a la obra del crítico nordestino radicado en Río de Janeiro, cuya formación inicial se da en el auge de la profesionalización de la crítica universitaria brasileña a partir de los años 60 del siglo pasado.

Los detalles del largo periplo vivenciado por el crítico brasileño son desconocidos de la mayor parte del público extranjero, y en este sentido se añade otro problema al presente capítulo, en la medida en que “explicar” el pensamiento costalimiano destituido de todo aquello que lo envuelve transforma una tarea ya de sí delicada en algo quizás temerario. Sin embargo, creemos que los lectores hispano-hablantes pueden comprender más fácilmente que el público estadounidense o alemán buena parte de las disyuntivas anti-institucionales (especialmente en la crítica en cómo se organiza el universo profesional en las universidades brasileñas) y *anti-anti-intelectuales* de Costa Lima si piensan en el papel atribuido a los intelectuales en países que no están –para usar un término del crítico– en el centro, sino en la periferia de los sistemas de producción científica, y que tienen en nuestras universidades uno de sus últimos refugios.²

Un rápido vistazo a una bibliografía de aliento

Antes de repasar la trayectoria intelectual (y vital) de Luiz Costa Lima desde los textos elegidos, vale la pena al menos resumir la ficha de sus títulos, para ofrecer al lector una visión ya bastante significativa de la amplitud, calibre y variedad de intereses del autor a lo largo de varias décadas. Si se logran compendiar los dos textos seleccionados, especialmente en lo que se refiere a las nociones centrales de *mímesis* y ficción en su obra, el epílogo de este capítulo indicará brevemente algo sobre la elaboración de

² Tanto en Estados Unidos como en Alemania han sido traducidas más que una obra de Costa Lima. En el ámbito hispánico, son exiguos los análisis como el de Hozven (1985). Mientras escribía el presente texto, he recibido la noticia de que está próxima la publicación en México de la segunda sección de su libro *História. Ficção. Literatura* (2006), en volumen organizado por las doctoras Aline Magalhães Pinto, Cláudia Dias Sampaio y Nair Anaya.

Costa Lima sobre el llamado *control del imaginario* en *O controle do imaginário e a afirmação do romance: Dom Quixote, Moll Flanders, Tristram Shandy* (2009), libro que de por sí es otra síntesis y un retorno a sus primeros planteamientos teóricos. Por lo tanto, sigue en nota,³ la relación de obras que ha publicado Luiz Costa Lima y que lo sitúa desde ya como actor e intérprete privilegiado de muchos de los cambios de la crítica literaria en Brasil por lo menos en los últimos cincuenta años. Dejando en separado de la relación anterior las obras organizadas por Luiz Costa Lima,⁴ tenemos una treintena de títulos versando sobre los más variados temas, centrados en su gran mayoría en la teoría y la crítica literaria, con estudios monográficos o de repertorio relacionados a la Literatura Brasileña (especialmente dedicados a algunos de sus *clásicos modernos*) o a la Literatura europea moderna, aunque estos no sean sus únicos campos de trabajo en términos de crítica literaria.

En el interés ya señalado por la teoría y crítica literaria,⁵ por un lado, y por la relación entre la moderna Literatura Brasileña y sus congéneres

³ *Por que Literatura*, Vozes 1966; *Lira e antilira: Mário, Drummond, Cabral*, Rio de Janeiro 1968 [1995]; *Estruturalismo e teoria da literatura*, Petrópolis 1973; *A metamorfose do silêncio*, Rio de Janeiro 1974; *A perversão do trapezista: o romance em Cornélio Penna*, Rio de Janeiro, 1976 [revisado en 2005, y publicado como *O romance em Cornélio Penna*]; *Mimesis e modernidade (formas das sombras)*, Rio de Janeiro 1980 [2003, segunda edición actualizada]; *Dispersa demanda*, Rio de Janeiro 1981; *O controle do imaginário: razão e imaginação nos tempos modernos*, Rio de Janeiro 1984 [edición revisada en 1989]; *Sociedade e discurso ficcional*, Rio de Janeiro 1986; *O fingidor e o censor*, Rio de Janeiro 1988; *Pensando nos trópicos (Dispersa demanda II)*, Rio de Janeiro 1991; *Limites da voz: Schlegel, Montaigne, Kafka*, Rio de Janeiro 1993 [2005, segunda edición revisada]; *Vida e mimesis*, Rio de Janeiro 1995; *Terra ignota. A construção de Os Sertões*, Rio de Janeiro, 1997; *Mimesis: desafio ao pensamento*, Rio de Janeiro 2000; *Intervenções*, São Paulo 2002; *O redemunho do horror. As margens do Ocidente*, São Paulo 2003; *História, Ficção, Literatura*, São Paulo 2006; *Trilogia do controle*, Rio de Janeiro 2007; *O controle do imaginário e a afirmação do romance: Dom Quixote, As Relações Perigosas, Moll Flanders, Tristram Shandy*, São Paulo 2009; *Escritos de véspera*, Florianópolis 2011; *A ficção e o poema*, São Paulo 2012; *Sebastião Uchoa Leite. Resposta ao agora*, São Paulo 2012; *Me chamo Lully*, Rio de Janeiro 2013; *O encontro*, Rio de Janeiro 2015; *Os eixos da linguagem: Blumenberg e a questão da metáfora*, São Paulo 2015; *Melancolia: literatura*, 2017; *Mimesis e arredores*, Curitiba 2017; *O insistente inacabado*, Recife 2018; *Limite*, Rio de Janeiro 2019. *O chão da mente. A pergunta pela ficção*, São Paulo 2021.

⁴ Éstas suman algo entorno de otra decena más, con títulos significativos como *Teoria da cultura de massa*, Rio de Janeiro 1969 [2010, 7ª edición revisada]; *O estruturalismo de Lévi Strauss*, Rio de Janeiro 1970; *Teoria da literatura em suas fontes*, Rio de Janeiro 1975; *A literatura e o leitor: textos de estética da recepção*, Rio de Janeiro 1979 [2002, segunda edición revisada y ampliada]; *Neo-retórica e desconstrução*, Rio de Janeiro 1998; *Mimesis e a reflexão contemporânea* (org.), Rio de Janeiro 2009. Entre esas obras, que ayudan a comprender una parte relevante del recorrido teórico del autor, es importante señalar la de 1979, que además de introducir la “estética de la recepción” en Brasil rendirá reconocidos frutos al trabajo del teórico brasileño, sobre todo a partir de su diálogo con H. U. Gumbrecht y la teoría del efecto de W. Iser.

⁵ Aunque se subraya en la presente exposición todo lo relativo a lo literario en su obra, no hay que olvidar que los planteamientos de Costa Lima son transdisciplinarios desde sus

europas quizás posibilite un marco genérico para la lectura de la obra de Costa Lima, pero habría muchas lecturas posibles. Su interés teórico por un amplio repertorio de la tradición literaria europea entronca y se relaciona, sin complejos y de manera despreocupada, con la lectura que el crítico provoca respecto a determinados autores de la tradición nacional, algunos de amplia bibliografía como Euclides da Cunha, Machado de Assis o João Cabral de Melo Neto, entre otros. El paradigma teórico-crítico e historiográfico involucrados en las bases de su trabajo, en la medida en que buscan superar la tentación de nacionalizar la teoría y de teorizar exclusivamente o privilegiando lo nacional, le sitúan en un espacio peculiar en que predomina la preocupación con lo literario (especialmente con la *ficcionalidad*) y sus peculiares conexiones con la sociedad, que siempre merece una mención especial en su actividad crítica.⁶

Retorno a la mimesis

Para las mentes más acostumbradas a la dictadura de lo instantáneo en que se ha transformado el actual debate público y académico, puede parecer contradictorio el hecho de que un crítico que se dedique a estudiar autores como Clarice Lispector, Paul Celan, Sebastião Uchoa Leite o Kafka estructure todo un movimiento de comprensión de la modernidad literaria a partir de la retomada de un concepto aparentemente desubicado y ultrapasado como la *mimesis*. Más adelante esperamos esbozar un último comentario sobre como este movimiento surge en Luiz Costa Lima desde de las connotaciones sociales de su incursión por el terreno del *control del imaginario*, que consagra en su producción madura una especie de base inicial y a la vez punto de retorno.

Para comprender lo que supuso este movimiento y como el mismo se fue dibujando a lo largo de décadas, es necesario aquí retomar algunos pasajes que señalan la manera por la que se desarrolla el proceso reflexivo

inicios, con incidencias muy claras en lo que afecta tanto a la teoría de la historia como a una teoría de la modernidad vista desde el amplio abanico de las ciencias humanas tomadas en su más amplio sentido.

⁶ Sobre Luiz Costa Lima: Gumbrecht y Castro Rocha (1999). En los últimos años, han sido realizados dos ciclos de entrevistas con un amplio grupo de investigadores, trabajos recogidos en Bastos (2010) y Bastos et al (2019). Así mismo, es relevante señalar también los diversos monográficos dedicados al autor como los más recientes de Pinto (2019), Pinto y Said (2020), y los anteriores de Lamb (2008, 2010) y Souza (1992).

que estalla desde nociones trabajadas en cada obra y a través de “retomadas” sucesivas. Aquí vale una observación: en lo que pese la declarada resistencia de Luiz Costa Lima al género autobiográfico (en su versión intimista y a veces celebratoria), buena parte de sus libros y, en general, sus análisis son acompañados de paratextos⁷ que demarcan tanto temporalmente como espacialmente el “lugar” de construcción de su mirada teórica.

Al retomar la *mimesis* se vislumbra a partir del libro inicial sobre el tema de 1980, *Mimesis e modernidade (formas das sombras)*, y se expande en la llamada “tetralogía de la *mimesis*”, formada por los otros títulos posteriores centrados en el tema: *Vida e mimesis* (1995), *Mimesis e arredores* (libro de síntesis sobre sus reflexiones en este campo, publicado el 2017) y el ya citado *Mimesis: desafio ao pensamento* (2000), que ocupa un espacio especial en el desarrollo de su teoría, una vez que en esta obra se deja notar un cambio significativo de enfoque que sus libros posteriores tratarán de discutir.

De este último libro, se destaca aquí el capítulo IV en que se presenta el problema de la *mimesis* en relación con el problema de la representación, o de la crisis de la representación en las poéticas modernas, lo que posibilitará relacionar la discusión de la *mimesis* (como materia de una especie de poética propia) a una reflexión más amplia sobre la llamada filosofía del sujeto, lo que el filósofo brasileño Benedito Nunes llamará, al comentar la obra de Costa Lima, como una verdadera “crítica de la razón estética”.

Como anunciará Costa Lima al principio del capítulo IV (“Representação e *mimesis*”), este definitivo retorno a la *mimesis* se alarga hacia una teorización más profundizada al reconsiderar la *mimesis* más allá de su reducción a la *imitatio* latina en las poéticas clásicas, y teniendo como propósito relacionarla a una lectura de la Tercera Crítica kantiana con sus desdoblamientos contemporáneos, lo que conducirá a Costa Lima a determinado repertorio del pensamiento alemán (Nietzsche, Schopenhauer, Freud, Benjamin, Heidegger), por un lado, y hacia una variedad de abordajes críticos sobre fenómenos culturales-estéticos que engloban desde Foucault a Derrida, pasando por Lukács, Nancy, Lacoue-Labarthe y Deleuze hasta llegar a Welbery, entre otros.

⁷ Cf. Lúcia Ricota. “Crítica e escrita das margens em Luiz Costa Lima”. En: *Fato & Versões. Revista de História*. Campo Grande, 2018, vol. 10, núm. 19, pp. 62-75. Los paratextos de los estudios de Costa Lima son índice autobiografía intelectual combativa, sin visos de prestarse a la composición anecdótica o de presentarse como frutos desplazados de un mero ejercicio literario o retórico.

En los capítulos iniciales de *Mímesis: desafio ao pensamento*, el autor demarca lo que denomina como “fractura del sujeto” en los inicios de la modernidad filosófica alemana y extrae de la indagación estética presente en Kant algunos elementos que servirán para sus propósitos. En “Representação e mimesis”, se enfrenta el problema a ser subrayado sobre la relación del problema de los límites de la representación y la reconsideración de la *mímesis* (superada la clásica reducción de esta idea a la *imitatio* latina) en la cultura moderna (con consecuencias evidentes cuanto al mundo dominado por la razón científica contemporánea). La revisión procedida en esta misma obra de una filosofía del sujeto, con el desplazamiento de la teoría romántica del sujeto solar unitario hacia una elaboración propia de la configuración de un “sujeto fracturado” en el mundo moderno hace que Costa Lima termine por dar un paso decisivo en el proceso ya aquí destacado de reconsideración de la *mímesis* en la cultura moderna y, por qué no decir, en la sociedad contemporánea.

Según la pregunta lanzada al final de este capítulo, la *mímesis* pasa a ser vista (o percibida) a partir de entonces, como un “taller de imprevistas correspondencias” (Costa Lima, 2000, 289), que juega con algunos de los elementos, nociones y conceptos que van encajándose en un sofisticado mecanismo teórico que se inspira en la mejor tradición filosófico-estético occidental, pero sin descuidarse ni de la crítica literaria y estética ni tampoco del trabajo de análisis y reflexión sobre los textos literarios en sí. Se trata aquí de una crítica ambiciosa que juega con todas las herramientas disponibles de los estudios literarios y humanísticos al proponer una visión ampliada de determinada noción, la *mímesis*, relegada al “ostracismo” (término usado por el autor) en el debate crítico contemporáneo (considerados los límites impuestos a la misma en un clásico como *Mímesis* de Erich Auerbach, de 1946, una referencia constante para la producción costalimiana).⁸

Como ya se ha mencionado, el proyecto declarado de *Mímesis: desafio ao pensamento* refuerza y amplía las reflexiones emprendidas anteriormente

⁸ En un artículo publicado originalmente en español y que se ha incorporado en portugués a la *Trilogia do Controle* (2007), Gumbrecht (1989) apunta hacia algunas semejanzas y diferencias entre “estilo intelectual” de Costa Lima comparado al del célebre filólogo alemán. Se destaca, en particular, la “doble perspectiva” presente en Costa Lima, como capacidad de transitar entre las perspectivas latino-americanas y europeas en sus estudios, más allá del rigor filológico común a ambos críticos.

por Costa Lima (en 1980, 1981, 1995), al ligar la filosofía del sujeto a la reconsideración del concepto-clave destacado. Como señala el autor:

Nuestro esfuerzo, aquí profundizado, ha consistido en declarar que la separación entre arte y mundo, si bien históricamente explicable, no es así inevitable o siquiera deseable. Además, si por ello el arte alcanzó su autonomía, hacerla depender de ese hiato la encamina al impase hoy ya conocido o al suicidio. Por esa razón, en la tentativa de concebir otra grieta, intentamos repensar la teoría del sujeto y las formas de representación, es decir, volver la obra independiente de una intencionalidad autoral y volver las representaciones un fenómeno común a creadores y receptores. Por eso afirmamos esa relación teórica entre el sujeto fracturado y la representación-efecto, la cual, aunque no reproduzca una escena primera y sea incluso susceptible de alcanzar a “otra naturaleza”, no por eso se exime del mundo. (2000, 278)

En este pasaje se mencionan otras nociones caras a la teorización de Costa Lima, que consolida con la idea de un “sujeto fracturado” su propia lectura de la *mímesis*. Al referirse a la noción de *representación-efecto*,⁹ el autor llama la contribución de la teoría del efecto de Wolfgang Iser (ya comentada anteriormente en *Vida e Mímesis*, 1995) a la discusión sobre las formas modernas de representación, y así dispone de una nueva formulación añadida a la desarrollada en *Mímesis e modernidade*, cuando había elaborado la distinción entre dos tipos de *mímesis* relacionadas al universo del arte: la *mímesis de representación* y la *mímesis de producción*.¹⁰

Para sintetizar la discusión en los términos dados por el propio autor en el capítulo “Representação e *mímesis*”, retomamos una vez más lo que afirma Costa Lima en uno de esos pasajes tan comunes en sus libros, una especie de parada en que el teórico revisa la vía recorrida para enseguida lanzarse una vez más al camino:

⁹ En el capítulo VI de *Mímesis: desafio ao pensamento* (centrado en la “estética anti-representacional” de Deleuze), se definirá el concepto de manera resumida. Según Costa Lima (2000, 363), la *representación-efecto* es “el modo necesario por el cual la diferencia emerge en una obra particular” (énfasis del autor). Se enfatiza, de esta manera, la dimensión estética de la noción en su formulación inicial.

¹⁰ También de forma sucinta, en el libro citado, se aclara al lector la diferencia básica de las dos clasificaciones: “En resumen, toda obra que no tiene una relación directa, ni la posibilidad de un efecto directo sobre lo real, solo podrá ser concebida como de orden mimético, sea por representar un Ser previamente configurado –*mímesis de representación* –sea por producir una dimensión del Ser–*mímesis de producción*” (Costa Lima, 2003, 182; énfasis del autor).

Podemos, entonces, verificar la posibilidad de otra concepción de sujeto, distinta a la que domina el pensamiento moderno. Las implicaciones de la concepción dominante no podrían ser más directas, si el sujeto dirige las representaciones y, siendo la mimesis un modo de representación, ésta no pasaría de ser una de las emanaciones del sujeto. Más precisamente, una de las tantas ilusiones que el hombre crea con resultado perjudicial para la comprensión del arte. Además, para que el sujeto fuese tomado como fuente original de las representaciones y, en especial, de esa representación específica, la *mimesis*, sería necesario que la representación fuese entendida como una construcción equivalente a algo previo a ella, constituyendo una especie de maqueta del mundo exterior, cuya reproducción, con la pretensión explícita o tácita de su dominio, es así asegurada. A esa caracterización venimos a llamar representación 1. De esta manera se deja como irrelevante la representación 2, i.e. la representación-efecto, que, al principio, antes de considerar su trato específico en el horizonte del arte, nos complacíamos en definirla como aquella que se engendra en el sujeto, a manera de respuesta afectiva ante fenómenos o acontecimientos. (230)¹¹

El proyecto que se instala a partir del capítulo mencionado en la cita anterior es justamente el de análisis de la “representación-efecto” desde el horizonte del arte (a partir de la reflexión sobre el par sujeto-representación desde el *cogito* cartesiano hasta llegar al abordaje contrastivo de las funciones de la *Darstellung-Vorstellung* en la Tercer Crítica kantiana), es decir, pensando la dicotomía representación-presentación en términos estéticos pero sin perder de vistas que su aplicación no se restringe al mundo del arte, sino que también posee un uso distinto en términos estrictamente sociales.

Retomar el capítulo aquí destacado a partir de dos pasajes sintéticos es algo que, ante toda la complejidad de la elaboración teórica y crítica de Costa Lima es algo arriesgado, como fue mencionado previamente. Aceptamos el riesgo en cuestión porque nos parece que demarcar aunque mínimamente su camino argumentativo nos ofrece la posibilidad de reflexionar también sobre la importancia de la divulgación de su obra, más allá de las acusaciones de dificultad o “hermetismo” que le son a veces imputadas, de manera equivocada y muchas veces superficial. Su trabajo de exposición y reorganización de las materias con las que trabaja señalan un modelo inusual en la actualidad, cuando la preocupación con la

¹¹ Todas las citas en separado fueron traducidas por Paul Aguilar Sánchez, a quien agradecemos aquí por la colaboración. Las traducciones incluidas junto al texto son mías.

visibilidad dada a la investigación se superpone a la profundización metódica y concienzuda o a la construcción paciente de un recorrido crítico. Su reflexión sobre la *posición del sujeto* en la modernidad se despliega, para cualquier lector mediano de su obra, en una preocupación con el *locus* de la producción intelectual, y se encadena inexorablemente al problema del contexto en que realiza el trabajo intelectual.

Para terminar este apartado, vale decir que toda la reconstrucción de la filosofía del sujeto delineada en el capítulo IV de *Mimesis: desafio ao pensamento* se articula en este mismo texto a partir de una cuidadosa relectura del poema *Todtnauberg*, de Paul Celan, publicado el 1970 y que reconstruye (en contraste con la perspectiva de Lacoue-Labarthe sobre el poema) no sólo el ambiente y el contexto de la pieza (la del frustrado diálogo entre Celan y Heidegger impedido por la adhesión del segundo al nazismo), pero también el universo crítico en que Costa Lima le insiere, al acercar su interpretación del poema al problema de los límites o de las imposibilidades de la representación desde la polémica sobre la *Shoah* alzada por el revisionismo (negacionismo) histórico, por un lado, y a un posible “pensamiento de fuera” en la reflexión del primer Foucault. Por todas las referencias ya señaladas solamente en este apartado de síntesis, se nota el amplio abanico literario, estético y filosófico accionado por el tipo de abordaje del crítico brasileño, en un trabajo que aduna la lectura de los textos literarios a variados problemas de los estudios literarios y humanísticos, y que también se detiene en problemas específicamente filosóficos y científicos (trabajando siempre a partir de las tensiones y contrastes con otras perspectivas teóricas, disciplinares y discursivas).

Pensar la literatura desde la frontera: *Frestas* y la teoría de la ficción

Si el apartado anterior nos ofrece una entrada para el “salto” de la reflexión teórica de Costa Lima a partir de su libro escrito todavía en el último año del siglo XX, el presente buscará señalar la profundización de la discusión acerca de la *mimesis* hacia una teoría de la ficción, que está claramente relacionada con esta primera discusión, de tal manera que en sus obras publicadas a partir de entonces estas dos cuestiones (la cuestión de *mimesis* y la cuestión de la ficción) aparecen prácticamente de manera

continua y contigua. Vale recordar todavía que, tanto la reflexión sobre la *mímesis* como su peculiar teoría de la ficción desemboca (o regresa, si se quiere así decir), a sus planteamientos sobre el *control del imaginario* en el mundo moderno.

En este sentido, la abertura del capítulo II, “Roteiro de um trajeto” (o “Guión de un trayecto”) de *Frestas. A teorização em um país periférico* (2013), retoma el movimiento de presentación del trayecto recorrido a partir de los tres puntos antes mencionados, y dispone sintéticamente en seguida sobre lo específico de su abordaje respecto a la noción de *mímesis* desde la reconsideración de la misma a partir de los griegos. Y señala, de manera aclaradora:

La verificación, por lo tanto, de la presencia simultánea de dos vectores de direcciones contrarias, semejanza y diferencia, impedía que, a pesar de toda la estabilidad del cosmos griego, la *mímesis* aristotélica se identificara con la *imitatio*. En ésta, cuando se reconoce la diferencia, se le confunde con el plano de lo ideal o, en el sentido tradicional de la palabra, de lo sublime. Adelantando un poco lo que tendremos que explicar mejor después: en el re-cuestionamiento de la *mímesis*, acentuaré que ella es producto de la tensión entre los vectores discordantes “semejanza” y “diferencia”. (111)

Se descortina aquí, de manera todavía introductoria, aquello que ya había aparecido en *Mímesis: desafio ao pensamento*, es decir, la idea de la *mímesis* como un “taller de imprevistas correspondencias”, a partir de dos polos de tensión bien definidos, cuyas relaciones corresponderán en su construcción teórica a la diferenciación entre *mímesis de representación* y *mímesis de producción*. No se trata de construir un sistema mecánico o perfecto de correspondencias, sino acentuar el carácter dinámico del par semejanza-diferencia, y en este sentido el paradigma reflexivo de la teorización costalimiana evita tanto los reduccionismos de la crítica reflexológica (sea sociológica, marxista o de determinadas tendencias de los estudios culturales) como las exageraciones del imanentismo textualista contemporáneo, como el propio crítico no ha cansado de destacar en su producción más reciente.

El próximo paso para llegar al problema de la ficción es el llamado “rechazo” de la *mímesis* a partir de los románticos, con la definición que reducimos aquí a dos cortos pasajes sobre la nueva comprensión de la *mímesis* (ligada intrínsecamente a su “ostracismo” como tal), establecida

desde un largo proceso que remonta al pensamiento cartesiano, a las poe-
tologías renascentistas y que desagua en la lectura del teórico brasileño de
la Tercera Crítica kantiana añadida de reflexiones posteriores. La primera
cita para destacar aquí delimita el universo estético de la *mímesis* “recha-
zada” a partir de una clara sentencia: “en arte, la *mímesis opera por la pro-
ducción de diferencia, efectuada a partir de un horizonte de semejanza*”
(Costa Lima, 2013 116).¹²

La sentencia abre camino para la especificación del papel a ser atri-
buido al vector “diferencia” en las poéticas contemporáneas, a partir
de circunscripción de sus avatares en el campo de la estética moderna.
Remitiendo a la teorización sobre el efecto de Iser (pero también, para-
lelamente, subrayándola su particularidad con referencias a Heidegger y
Chklovsky), al autor remata con lo más propio de su proposición:

La diferencia es el vector que se desvía o mismo contradice la expectativa de
la semejanza. Si, desde el punto de vista de la recepción, esta opera como tras-
fondo, entonces ella es tan indispensable como el vector contrapuesto, ya que,
si el receptor no encuentra ninguna semejanza, o sea, nada que se ajuste, en la
expresión precisa de Karl Manhhhein, a su “horizonte de expectativas”, entonces
no dispondrá de la redundancia *mínima* que le sirva de orientación inicial.
La obra que pretenda realizarse por la diferencia *absoluta* sólo tendrá posi-
bilidad de recepción cuando al menos uno de sus ingredientes, siendo desta-
cado como valor, pueda integrarse al campo perceptual de, como mínimo, un
pequeño grupo de una cierta sociedad. (116-117)

Aparentemente, estamos todavía en la discusión de la *mímesis*, pero en
verdad, con el gran marco de su reconsideración se abren las puertas para
la teoría de la ficción costalimiana, que se establece desde dinámicas que
se complementan, señalando *frestas* (fisuras o grietas) y apuntando hacia
una reformulación de las tensiones existentes (desde el neologismo de una
perspectiva “existentiva”, y no existencial, como señalado en el libro de
2000) sea entre sujeto-representación, mundo-lenguaje, arte-sociedad,
a partir de la pareja semejanza-diferencia. En este apartado, se añadirá

¹² Dicha concepción de la *mímesis* en su dimensión estética tiene reflejos en el desarrollo
del trabajo del crítico nordestino al acercar su reflexión sobre la ficción y la poesía posterior a
Baudelaire y Mallarmé a inquisiciones sobre las artes plásticas, con evidentes efectos en su defini-
ción de las ya antes mencionadas *mímesis de representación* y *mímesis de producción*. A pesar de
señalada en *Frestas*, este tipo de aproximación no será totalmente desarrollada posteriormente,
pero se la señala aquí por su evidente relación con lo estrictamente “literario” de la multidiscipli-
naria teorización costalimiana.

solamente otro desarrollo de la teoría costalimiana en el capítulo II, que es el que remite directamente a su teoría de la ficción. Desde luego, no es difícil de constatar que todo lo anteriormente reseñado posee evidentes implicaciones en lo relativo a una idea de la ficción e incluso, en larga escala, al discurso literario confrontado al discurso histórico-social.¹³

Para nuestros propósitos, vale aquí destacar la consolidación en “Roteiro de un projeto” del cuestionamiento respecto a la ficción que lanza Luis Costa Lima a partir de las nociones de *ficção interna* y la *ficção externa*,¹⁴ destacando lo dicho al inicio del presente ensayo, al definir la tríada mimesis-control del imaginario-ficción como núcleo de su reflexión teórica. Tras retomar su esfuerzo investigativo en apartados de ligazón dedicados a la relación entre *mimesis* y representación (aproximando, en esta ocasión, la llamada *mimesis de produção* al campo de la pintura abstracta) y al *control del imaginario* (con las peculiares implicaciones del mismo en términos de una antropología filosófica), el propio autor destacará el camino recorrido desde sus obras inmediatamente anteriores hacia lo que se configurará como la *pregunta*¹⁵ por la ficción:

Por encima, el sumario siguiente tiene la función complementaria de servir como base para el desdoblamiento de la propia cuestión: desde *Historia. Ficção. Literatura* hasta el reciente *La ficción y el poema*, hemos desarrollado lo que llamamos *ficção interna*, esto es, la ficción realizada verbal o plásticamente, consecuentemente investida de una *função estética*, al paso que, en el próximo capítulo, se darán los primeros pasos a lo que he de llamar ficción

¹³ En este aspecto específico, la teorización de Costa Lima no está tan lejos de la de uno de sus primeros maestros, Antônio Cândido (especialmente el Cândido de *Literatura e Sociedade*, de 1965), en lo que pese las diferencias en lo relativo a las respectivas perspectivas y motivaciones. Para el contraste Cândido-Costa Lima, ver: Anita Martins Rodrigues de Moraes “Contrapontos: Luiz Costa Lima e Antônio Cândido”. En *Fato & Versões - Revista de História*. Campo Grande, 2018, vol. 10, núm. 19, pp. 14-23).

¹⁴ En una entrevista tratando del libro inmediatamente posterior sobre el *control del imaginario* en la novela moderna, el autor distingue esos dos tipos de ficciones. En sus propias palabras: las palabras “La primera es aquella que se realiza en una obra ficcional –sea una novela, un poema, una pieza de teatro, una película, una pintura (que no sea abstracta) etc. La externa, aquella que se realiza fuera de su espacio inmediatamente adecuado. Nuestro cotidiano está lleno de ficciones externas” (Bastos, 2010, 381).

¹⁵ El término da nombre a su más reciente título, *O chão da mente. A pergunta pela ficção* (2021), cuya “pregunta” por la ficción desarrollará los planteamientos presentes en algunas de sus obras más cercanas como Costa Lima (2006, 2009, 2012). La obra costalimiana posterior a *Frestas* asume de manera declarada el proyecto extrapolación disciplinaria de la Literatura de la dimensión estrictamente estética hacia una concepción del fenómeno literario desde una antropología filosófica. Es en este sentido que se puede situar mejor la ampliación de su discusión de la *mimesis* y la ficción hacia los terrenos de la no-conceptualidad.

externa. (No decimos que la última esté forzosamente desacompañada del *interés no utilitario* de la experiencia estética, sino que, aun cuando esa se dé, será aleatoria). (162)

La cuestión inicialmente referida en el pasaje y que da título al apartado es el tema de la *ficcionalidad*, para la cual Costa Lima llama la atención en dos direcciones. Por un lado, atenta para la ausencia de una formulación teórica sobre el problema de la ficción como tal, si se excluye la obra de Wolfgang Iser, *Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie* (1991). Por otro lado, y de su parte, concluye el capítulo subrayando dos principios que señala desde su perspectiva y remitiendo a sus estudios anteriores: *a*) afirma que “ningún discurso es monológico” (Costa Lima, 2013 170), y que “cada modo discursivo se atañe a la forma como lo ajeno o el extraño se insiere en cada discurso” (171); *b*) sustenta que “más allá de la adecuación al perfil del destinatario, cada discurso sigue el *protocolo* del área en que está disponible” (171).

Para cerrar esta sección, es importante todavía destacar la fundamental importancia que da Costa Lima a lo que define como la “cláusula del *como se*” (como si) en la ficción, que es el elemento que caracteriza la *ficcionalidad* desde su dimensión “autorreflexiva” y de su “potencial crítico”. Cuando pensada en términos de *ficción interna*, la cláusula del “*como se*” (como si) está situada desde una función claramente estética, mientras que en los términos de una *ficción externa*, este principio es dirigido a situaciones de comunicación o a determinados protocolos de carácter social que son más bien reconocidos o cercanos al discurso historiográfico, o a las abordajes documentales o realistas del discurso literario. De todas maneras, la *ficción externa* es por donde se comprende mejor el esparcimiento de la *mimesis* revista más allá del terreno propiamente literario y estético que sitúa la *ficción interna*.

Epílogo: control del imaginario y afirmación de la novela

Por la manera como venimos abordando los tópicos de este ensayo, es desde luego perceptible al lector medianamente esforzado que la teorización de Luis Costa Lima está marcada por la búsqueda incesante de fisuras o grietas en la teoría (para remitir al título de su libro), o más bien

a partir de ella. Es sintomático que en su esfuerzo de definir el último tramo de su producción, el crítico haya elegido este mote, en la misma obra (*Frestas*) en que relata la experiencia del encarcelamiento e interrogatorio sufrido a la época de la Dictadura Civil-Militar brasileña de 1964. “De olhos vendados” (“De ojos vendados”) es el significativo título del relato, un pasaje declaradamente autobiográfico abordando algo (la experiencia de la imposibilidad de la visión a claras y el intento de anulación de su existencia-presencia física y cívica en el mundo gris del Estado de excepción) que no está desvinculado a su papel de intelectual en un país periférico (subdesarrollado, como se diría en los 60).¹⁶ Quizás el juego entre la experiencia de la prisión y vendaje y la búsqueda activa de fisuras o de la *fresta* posible sea solamente un efecto secundario, no intencional de la organización del libro mencionado, pero creemos que no.

Antes de pasar a las últimas consideraciones o a una provisional conclusión, vale la pena remitir a un tema que fuimos posponiendo, y que desde nuestra perspectiva enlaza las anteriores secciones aquí dedicadas a la *mímesis* y a la ficción. El tópico del *control del imaginario*¹⁷ relaciona los dos problemas anteriores y deja sentir, en cierta medida, el amplio recorrido teórico empezado en el lejano 1980 y cuya retoma con fuerza treinta años después significa la confirmación de una trayectoria y una especie de cierre de círculo en progreso. De manera sumaria, el problema del *control del imaginario* dice respecto, en términos de discurso y representación social, a los dispositivos de control discursivos en la Modernidad, tanto en términos negativos (políticos o ideológicos) como en términos positivos (estéticos, a partir de la tensión entre semejanza-diferencia de la *mímesis* desplazada), considerada a partir de la antropología filosófica de Arnold Gehlen y desde el diálogo posterior con la metaforología de Hans Blumenberg, cuando Costa Lima ya no se sujeta solamente a pensar en la *mímesis* como un concepto sino que la pretende pensar como un tipo de

¹⁶ Cf. Eduardo da Silva Freitas. “Sistema intelectual, Literatura e Crítica Literárias Brasileiras na obra de Luiz Costa Lima”. En *Fato & Versões. Revista de História*. Campo Grande, vol. 10, núm. 19, pp. 35-50.

¹⁷ En su lapidaria definición en *Trilogia do controle*, libro que reedita los tres libros ya escritos hasta entonces sobre el tema, el *control del imaginario* puede ser entendido como “el mecanismo con la que la sociedad (occidental) opera para ajustar las obras de los que privilegian el imaginario –sus poetas u artistas plásticos– a los valores en vigencia en cierto período histórico de esa sociedad” (Costa Lima, 2007, 17-18).

forma discursiva peculiar (¿una energía en el ámbito de la cultura?), o una especie de forma abierta en constante expansión.

El retomar las propuestas presentes en los libros de la llamada *Trilogia do Controle* (2007) desemboca en el problema del control dirigido hacia la novela (“romance”, término usado en portugués), al cual dedica un libro en específico: *O controle do imaginário e a afirmação do romance: Dom Quixote, As Relações Perigosas, Moll Flanders, Tristram Shandy* (2009). Faltaría aquí el espacio necesario para la reseña de más esta obra, pero es importante señalar para el arco teórico a ser aquí destacado el hecho de que, en esta discusión, Costa Lima logra unir aquello que en otras ocasiones está tan sólo aparentemente separado en su producción, me refiero en especial al tratamiento discursivo de la teoría de la ficción, frontera del discurso literario en que se encuentran tanto categorías tradicionalmente separadas como la novela y la poesía (tema de libro específico del 2012, *A ficção e o poema*, en que sigue su indagación respecto a la *ficcionalidad*), como los avatares de la teorización sobre los campos disciplinarios y epistemológicos tematizados en *História. Ficção. Literatura* (2006).

Con la misma acuidad de sus trabajos monográficos, del comentario del poema de Celan en *Mimesis: desafio ao pensamento*, del análisis del poema de Sá de Miranda (con una rara habilidad en la lectura contemporánea del poeta del *Quinhentismo* portugués) en *Frestas*, Costa Lima se enfrenta en *O controle do imaginário e a afirmação do romance* a la tarea nada sencilla de decir algo nuevo y, más que nuevo, algo propio sobre Cervantes, Laclós, Defoe e Sterne, y lo hace en función de su peculiar mirada hacia la Modernidad, desde una densa reflexión teórica exhalada a través de su particular estilo, fragmentario y reiterativo, pero minucioso a la hora de encadenar repertorios de lectura particularmente ricos y desafiantes.

Como observación final, vale decir que el esfuerzo emprendido en todo su arco de teorización va de la mano de una gran preocupación por delimitar el *lugar* de donde se teoriza, se estudia y se hace crítica literaria,¹⁸ y en esta perspectiva no se debe olvidar que a cada obra, acompañando cada movimiento crítico del autor, está una toma de posición que se armoniza perfectamente con el rigor reflexivo y académico que el autor

¹⁸ Cf. Haroldo de Campos. “O lugar de Luiz Costa Lima”. En Luiz Costa Lima, *Vida e mímesis*. Rio de Janeiro, Editora 34, 1995, pp. 9-13.

se exige, lo que justifica el tono enfático de las críticas que lanza al sistema intelectual-académico brasileño con sus propias miserias, pero no sólo a éste. Una mirada atenta a la manera como la crítica intelectual costalimiana se construye y se alza puede ser más que útil al público en general, a profesionales de las humanidades y a especialistas de habla hispana (a partir de lecturas atentas de Borges, Cervantes o Antonio Machado, por ejemplo), no sólo a partir de la configuración de un denso campo identificable y trabajado desde la crítica literaria, pero sobre todo con un tipo de teorización dirigida hacia una forma de pensar la literatura como campo múltiple e intermedio, característicamente ambiguo, con sus debidas conexiones sea a partir de la *mímesis*, sea desde el abordaje al *control del imaginario* o desde la teoría de la ficción.

Referencias

- Bastos, Dau (ed.). *Luiz Costa Lima. Uma obra em questão*. Río de Janeiro: Garamond, 2010.
- Bastos, Dau et al. (ed.). *Luiz Costa Lima: um teórico nos trópicos*. Río de Janeiro: Garamond, 2019.
- Costa Lima, Luiz. *Frestas: a teorização em um país periférico*. Río de Janeiro: Contraponto, 2013.
- . *Mímesis: desafio ao pensamento*. Río de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
- . *Mímesis e modernidade: formas das sombras*. Río de Janeiro: Ed. Graal, 1980.
- . *Mímesis e modernidade: formas das sombras*. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003.
- . *O chão da mente. A pergunta pela ficção*. São Paulo: Editora Unesp, 2021.
- . *O controle do imaginário e a afirmação do romance: Dom Quixote, Moll Flanders, Tristram Shandy*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- . *Trilogia do Controle*. Río de Janeiro: Topbooks, 2007.
- . *Vida e mímesis*. Río de Janeiro: Editora 34, 1995.
- Gumbrecht, Hans Ulrich. "La inquietud de Luiz Costa Lima". *Nuevo texto crítico*, 1989, año II, núm. 3, 5-8. <https://doi.org/10.1353/ntc.1989.0024>
- Gumbrecht, Hans Ulrich y João Cezar Castro Rocha (edits). *Máscaras da mímesis. A obra de Luis Costa Lima*. Río de Janeiro: Record, 1999.
- Hozven, Roberto. "El discurso del ensayo, à propósito de O controle do imaginário". *Revista Chilena de Literatura*, 1985, núm. 26.
- Lamb, Mathew. "Special Issue on Luiz Costa Lima". *Croosroads*. Brisbane, University of Queensland, 2008, vol. 2, núm. 2.
- . "Special issue –Luiz Costa Lima rejoinder". *Croosroads*. Brisbane, University of Queensland, 2010, vol. 4, núm. 2.

- Pinto, Aline Magalhães y Vasconcelos, Eduardo Henrique Barbosa de. “Dossiê Luiz Costa Lima”. *Fato & Versões - Revista de História*, 2018, vol. 19, núm. 10.
- Pinto, Aline Magalhães y Roberto do Carmo Said. “Luiz Costa Lima: legados”. *O Eixo e a roda*, Universidade Federal de Minas Gerais, 2020, vol. 29, núm. 4. http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/issue/view/754
- Souza, Eneida Maria de. “Luiz Costa Lima. Crítica em Palimpsesto”. *Cadernos de Pesquisa*. Universidade Federal de Minas Gerais, 1992, núm. 7.